

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO
PINTURA IMPRESSIONISTA - ORIGENS
Diafilme do Prof. CARLOS CAVALCANTI

AUTOR		O B R A S	NOTAS
01-Pintura Egípcia 02-Wassily Kandinsky	1866-1944	Túmulo da XVIII Dinastia-Afresco "Composição"-Gal.Albright E.U.A Búfalo	1-Peculiaridades Técnicas e Expressivas
03-Paul Gauiguin 04-Pintura Espanhola	1848-1903	"A luta de Tobias o/o anjo" "Anjos musicistas"Frontal Cata lão-Museu da Barcelona	2-A deformação
05-Rafael Sanzio	1483-1520	"Madona del Cardelino Museu dos ofícios Florença	
06-Chaim Soutine	1894-1943	"Paisagem"	
07-Claude Monet	1840-1926	"Soleil levant" "Impressions" Coleção particular-Paris	3-A denominação Impressionista
08-Filipyo Agrícola 09-Eugène Delacroix 10-Edgard Degas 11-Fredério Bazille	1795-1857 1798-1863 1834-1917 1841-1870	"Constancia Monti Perticari" "Frederico Chopin" "Retrato de senhora" "Retrato de jovem senhora"	4-Comparação pinturas : neoclássico - romântico realista e impressionista
12A-Claude Monet	1840-1926	"Senhoras no jardim" Mus. dos Impressionistas - Paris	
12-Leonardo da Vinci 13-Leonardo da Vinci 14-Ticiano Vacellio	1452-1519 1452-1519 1477-1576	"Baco"-Mus.do Louvre-Paris "Baco"-Mus.(detalhe)-Paris "Amor sagrado e amor profano" (detalhe)Gal.Borghese-Roma	6-Precusso - res do Im pressionis mo
15-Claude le Lorrain	1600-1682	"Paisagem com personagens"Natio nal Galery - Londres	
16-William Turner	1775-1851	"Interior em Petworth"	7-Princípios Impressio- nistas
17-Claude Monet	1840-1926	"Catedral de Rouen"	
18- " "	" "	" " " "	
19- " "	" "	"Ponte de Londres"	
20-John Constable		"Paisagem"	
21-Claude Monet	1840-1926	"Montes de feno".Col.Durand Rurel Paris	
22- -		Desenho	
23-Jean Dominique Ingres	1780-1867	"Mille.Riviére"M.Louvre-Paris	
24-Auguste Renoir	1841-1919	"La liseuse"	8-Pintura Im pressionista
25- -		Desenho	
26-George Ssurat	1859-1891	"O Sena em Courbevoise"	
27-Camille Pissaro	1830-1903	"Mulher no quintal"	
28-Claude Monet	1840-1926	"Senhora de sombrinha"	
29-Paul Cezanne	1839-1906	"Curva na estrada"Col.particular Boston	
30-Vincent Van Gogh	1853-1890	"O quarto do artista"M.de arte moderna - Paris	
31-Paul Gouguin			9-Reação do impressionismo

Diafilme I N C (TEXTO ADAPTADO)
1a. NOTA - PECULIARIDADES TÉCNICAS E EXPRESSIVA

A PINTURA IMPRESSIONISTA (Origens) - Prof. Carlos Cavalcanti

Os estilos artísticos são expressões autênticas das épocas em que apareceram. Os estilos não surgiram por acaso ou inventados pela fantasia dos artistas. Tanto na técnica (modo material de fazer) quanto na expressão (sentimentos e sensações que nos comunicam e despertam) refletem um conjunto de causas e circunstâncias: geográficas, econômicas, raciais, políticas, religiosas, etc.

Como estão sempre mudando estas condições históricas e sociais - também estão incessantemente mudando os estilos de arte.

Portanto, muda o estilo de vida.
muda o estilo de arte.

EXEMPLO:

A) Estilo Egípcio (quadro nº 1) - Este estilo, enquanto permaneceu a estrutura social do antigo Egito, guardou durante 4 mil anos suas peculiaridades técnicas e expressivas:

A LEI DA FRONTALIDADE (uma intencional e singular deformação)
Pela lei da frontalidade temos:

- 1 - Figura humana sempre representada com o rosto de perfil.
- 2 - No rosto de perfil, o olho sempre de frente.
- 3 - Tórax sempre de frente, pernas de perfil.

B) Estilo Abstrato Informal ou moderno (quadro nº 2) - "Composição"
- Kandinsky.

O pintor representa o que não vê.

Expressa rítmos dinâmicos e não representa imagens da realidade visual.

Também a Ciência moderna tem por base aquilo que o homem não vê: o átomo, e esta verdade científica é aceita.

Muitos porém, se recusam a aceitar, na Pintura, a concepção dinâmica de matéria e do Universo, ou melhor, a interpretação artística abstrata.

2a. NOTA - A DEFORMAÇÃO

A deformação da imagem visual ou alteração da realidade na Pintura é a intervenção violenta do sentimento do artista na imagem visual. A natureza do sentimento deformador varia

EXEMPLOS

1. Sentimentos elementares, sensações primárias, primitivas.	Quadro 3	Gauguin inspirou-se nas artes populares da Bretanha cheais de rusticidade. Gauguin deformou na forma e também na cor.
2. Sentimento religioso	4	Pintura Romântica - Museu Barcelona
3. Sentimento esteticamente ideal	5	Inspirado nos gregos, clássicos ou no intelectualismo da renascença.
4. sentimento pessimista e dramático	6	Expressionismo moderno

3a. NOTA - A DENOMINAÇÃO "IMPRESSIONISTA"

O termo impressionistas vem da tela do pintor Monet - "So leil levant Impressions". (Impressões de um amanhecer).

O crítico francês Louis Leroy denominou pejorativamente de "impressionistas" os pintores que fizeram uma exposição coletiva em 1874 no salão do fotógrafo Nadar, em Paris, utilizando o próprio nome do quadro.

A exposição não foi bem aceita pelo público francês nem pelos críticos. Leroy afirmava que eram impressionistas, porque representavam somente suas impressões, seus trabalhos eram inacabados por incapacidade ou preguiça, eram borrões.

Na época, o desenho era considerado o elemento mais importante da pintura e como as formas impressionistas eram mal definidas, imprecisas e vagas, diluindo-se nas vibrações luminosas da atmosfera, os pintores de 1874 foram considerados farsantes, impressionistas!

Mas a exposição fez sucesso e, 2 anos depois, houve outra exposição, onde os expositores colocaram à porta de entrada uma tabuleta assim:

"EXPOSIÇÃO DE PINTORES IMPRESSIONISTAS".

Participantes: Claude Monet
                  Au Renoir
                  Edgard Degas
                  Paul Cézanne
                  Camille Pissaro
                  Alfred Sisley
                  Berthe Morisot e outros

Em 1927 o governo francês criou um museu especial em Paris, o JEU DE PAUME OU MUSEU DOS IMPRESSIONISTAS para estes pintores.

4a. NOTA IMPRESSIONISMO - 1874 - É a origem da pintura moderna.

1. OBJETIVO - observar e fixar as constantes e sutis modificações das cores sob a ação direta da luz solar. Para bem - realizar este objetivo retira o modelo do interior - do "atelier" e coloca-o ao ar livre (em varanda, jardim, terraço, etc.). Por isso são chamados de pintores de "plein air", de ar livre, ou arlivristas (Quadro nº II A - "Senhoras no Jardim" - Monet)
2. NATUREZA: eminentemente visual, científica, criam à base de sensações óticas (natureza científica - na época do impressionismo realizavam-se importantes descobertas - nos campos da ótica, da física e da química das cores. O fisiologista e físico alemão Helmoltz e o químico francês Chevreul chegaram a conclusões que coincidiram com as observações dos pintores impressionistas - feitas por intuição.
3. PINCELADA - luminosa, brilhante, transparente, delicada, leve.
4. MODO DE EXPRESSÃO - 1 - por luz e cor, pouco desenho.
                                  2 - formas imprecisas, mal definidas, vagas (névoas ou manchas soltas que apenas sugerem as formas, não as representam, que se diluem nas vibrações luminosas da atmosfera.

ESTILOS ESTUDO	NEOCLÁSSICO	ROMÂNTICO	REALISTA
NATUREZA	INTELLECTUAL	SUBJETIVO	OBJETIVO
OBJETIVOS	<ul style="list-style-type: none"> - preocupação de imitar modelos - fidelidade dos padrões clássicos (reviver ideais de beleza) - o artista não deve obedecer livremente aos impulsos criadores. 	<ul style="list-style-type: none"> - procurar fixar o caráter do modelo - liberdade de expressão individual (opõe-se ao universal e impessoal) - efusão emocional (e imaginativo) - predomínio do sentimento sobre a razão 	<ul style="list-style-type: none"> - representar coisas reais e existentes - o pintor realista só pinta o que vê. - ser realista é ser verdadeiro sem ser exato.
PINCELADAS	<ul style="list-style-type: none"> - refletidas - lisas - fluidas 	<ul style="list-style-type: none"> - espontâneas - enérgicas, vigorosas - impulsivas - pastosas 	<ul style="list-style-type: none"> - originalidade pessoal na expressão Ex. Coubert expressava-se em pastas gordas
MODO DE EXPRESSÃO	<ul style="list-style-type: none"> - expressa-se mais pela <u>linha</u> (desenho) que pela cor. (o artista é um desenhista, obedece a convenções) 	<ul style="list-style-type: none"> - poder emocional da cor - desenho rápido sugerindo mais que representando - veemente, dinâmico - efeitos de claro-escuro 	<ul style="list-style-type: none"> - equilíbrio entre cor e desenho
IDÉIA DE BELEZA (O belo ideal e absoluto)	<ul style="list-style-type: none"> - presente no espírito do homem - universal - impessoal 	<ul style="list-style-type: none"> - nega a existência - o belo é relativo - individual - transitório (muda com o tempo e os tempos) 	<ul style="list-style-type: none"> - existe na natureza (o belo é o verdadeiro)
OBRAS	<ul style="list-style-type: none"> - A la. Missa no Brasil Vitor Meireles Constância Monti Perticori Fillipo Agricola (projetadas em aula) 	<ul style="list-style-type: none"> Retrato de Frederico Chopin Eugene Delacroix (projetado em aula) 	<ul style="list-style-type: none"> Retrato de Senhor Deqas (projetado em aula)

5a. NOTA - O SOL DA PINTURA

Claude Monet inaugurou a revolução impressionista lançando audaciosamente este raio de sol neste quadro nº 11A - "Senhoras no Jardim" porque todo o sentido revolucionário do impressionismo foi:

A OBSERVAÇÃO E FIXAÇÃO DAS INCESSANTES ALTERAÇÕES QUE A LUZ DO SOL PRODUZ NAS CORES DA NATUREZA.

6a. NOTA - PRECURSORES DO IMPRESSIONISMO

Vários artistas do passado já haviam feito a observação e fixação da luminosidade solar e seus efeitos nas cores da natureza.

Quadros 12 e 13 - a paisagem do fundo é impressionista pela fluidez e transparência da atmosfera.

Quadro 14 - pela radiossidade das carnações femininas graças a justa posição de planos e reflexos luminosos.

Quadros 15 e 16 - pelas vibrações e luminosidade atmosféricas.

7a. NOTA- PRINCÍPIOS IMPRESSIONISTAS

1º) A cor não é uma qualidade permanente na natureza.

2º) A linha não existe na natureza.

3º) As sombras não são pretas nem escuras, são luminosas e coloridas.

4º) As cores se influenciam reciprocamente (aplicação dos reflexos luminosos ou contraste das cores)

5º) A mistura ótica das cores ou dissociação das tonalidades é feita pelo cristalino. (Pontilhismo, Divisionismo ou Neo-impressionismo)

PRINCÍPIOS - (EXPLICAÇÕES)

19) Quadros 17 - 18

As tonalidades das cores estão mudando constantemente por efeito da luz.

Claude Monet pintou em diferentes horas do dia a mesma paisagem para documentar a mudança incessante das cores. Pintou - por exemplo a Catedral gótica de Rouen ao amanhecer e ao entardecer.

29) Quadro 19

Para os impressionistas a linha é uma abstração criada pelo espírito do homem para representar as imagens visuais.

A forma dos objetos é produzida pela cor e não pela linha idealmente criada, abstrata e estática.

Os impressionistas usavam pouco desenho não precisavam os contornos e foram criticados porque na época o desenho era considerado o elemento mais importante da pintura.

39) Quadros 20 - 21

Para os impressionistas a luz do sol, fonte das cores, envolve e penetra tudo na natureza. Portanto, onde há luminosidade não pode existir a cor preta, isto é, ausência completa de luz.

As sombras se tingem com as cores complementares das partes iluminadas. O quadro 20 é de tonalidades escuras e pesadas. (é do romântico inglês Constable)

49) Quadros 22-23-24-25

A influência entre as cores denomina-se Lei das Complementares. Segundo esta lei há 2 espécies de contraste das cores:

- 1 - contraste simultâneo
- 2 - contraste sucessivo

1 - CONTRASTE SIMULTÂNEO

Se colocarmos uma jovem de blusa amarela debruçada num pano vermelho, ao mesmo tempo, e por efeito da luz o amarelo ficará

com reflexos esverdeados e o vermelho com reflexos violetas porque o amarelo sofreu influência da complementar do vermelho que é o verde, e o vermelho sofreu influências da complementar do amarelo que é o violeta.

2. CONTRASTE SUCESSIVO

Se demorarmos nosso olhar num objeto amarelo, ao desviarmos para o azul, este ficará modificado pela complementar do amarelo que é o violeta e, assim, sucessivamente, se demorarmos no olhar no azul e desviarmos para o amarelo, este ficará modificado pela complementar do azul que é o laranja.

59) QUADROS 26 e 27

Quando os impressionistas queriam representar uma cor o verde, por exemplo, davam 2 pinceladas pequeninas e bem juntinhas uma azul e outra amarela, a fim de que a mistura das 2 cores produzindo o verde se fizesse no cristalino.

9a. NOTA - PINTURA IMPRESSIONISTA (quadro 28)

Névoas luminosas, coloridas e cintilantes
Tudo dilui-se nas vibrações atmosféricas.
Não sentimos mais a estrutura das coisas, da carne, dos tecidos. A senhora está transpassada de luz.

9a. NOTA - REAÇÃO AO IMPRESSIONISMO

1. Cezanne	.....(dele saiu).....	CUBISMO
2. Van Gogh	.....	EXPRESSIONISMO
3. Gauguin	.....	FAUVISMO

1. Quadro 29 - formas simplificadas
- sentimento de estabilidade
- sem dinamismo luminoso - (Cezanne)
2. Quadro 30 - emotividade exarcebada - (Van Gogh)
3. Quadro 31 - desejo de elementarismo
- primarismo selvagem - (Gauguin)